

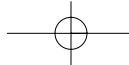
The Gryphon Trio

THE GRYPHON TRIO HAS BEEN DELIGHTING AUDIENCES AROUND THE GLOBE FOR THE LAST 15 YEARS. Their celebrated recordings include works by Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Dvorak, Lalo, and Shostakovich. With a strong commitment to expanding the piano trio repertoire, the Trio has commissioned and premiered over 40 works. Their 2004 recording, *Canadian Premieres*, features the work of leading Canadian composers and was awarded a Juno. The recording of Schubert's Complete Piano Trios represents their tenth CD for the Analekta label.

As Canada's pre-eminent ensemble, the Trio formed by Annalee Patipatanakoon (violin), Roman Borys (cello) and Jamie Parker (piano) continues to be actively involved in teaching and nurturing future generations of both classical musicians and audiences. The Gryphon Trio is the Ensemble in Residence at Music Toronto, and all three members of the ensemble teach at the University of Toronto's Faculty of Music where Jamie Parker is the Rupert E. Edwards Chair in Piano Performance. Strongly dedicated to pushing the boundaries of chamber music, their most ambitious undertaking has been the groundbreaking multimedia production of Christos Hatzis' *Constantinople* which was presented by the Royal Opera House in the Linbury Studio in March 2007.

Franz Schubert (1797–1828)

Complete Works for Piano Trio

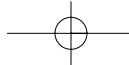

Piano Trio in one movement in B flat, D. 28

IN 1812, WHEN HE WAS 15, SCHUBERT'S MOTHER DIED SUDDENLY AT THE AGE OF 55. Two weeks later, Schubert began private studies in composition and theory with Antonio Salieri, the famous Viennese Court Kapellmeister. Salieri's rigorous lessons in counterpoint, fugue and the setting of Italian texts were not only a timely distraction for the grieving adolescent, but also quickly improved his technique. And when his voice broke that summer, abruptly ending his career as a chorister, he had more time than ever to compose. During the prolific months that followed, he composed a one-movement sonata for piano trio (D. 28), the first time he combined piano with strings. A charming *Allegro* movement imbued with Mozartian elegance, it would be Schubert's only work in the genre until his final year.

Adagio for Piano Trio in E flat, "Notturmo", D. 897, Op. post. 148

COMPOSED IN 1827 AROUND THE SAME TIME AS HIS TWO GREAT PIANO TRIOS, THE ONE-MOVEMENT *NOTTURNO* (NOCTURNE) IS BELIEVED TO BE THE DISCARDED SLOW MOVEMENT FOR THE B-FLAT TRIO (D. 898). Many have therefore dismissed the movement as a "reject". But others consider it a work of great beauty, some hearing in the continually intertwined violin and cello melody a deeply felt love song, almost erotic in its trance-like unfolding. Others have even suggested that the movement became the seed for the *Adagio* in the String Quintet in C. The movements' similarities are striking: a serene slow-moving melody in close spacing framed by outer parts (in the *Notturmo*, by the piano); a turbulent central episode in the flattened-second scale degree; the use of pizzicato; and a coda that recalls both tranquil and stormy material. The case is compelling and makes the *Notturmo*—an abandoned sketch for one work and the basis for another—a unique record of the creative process itself.

Piano Trio No. 1 in B flat, D. 898 Op. 99

SCHUBERT LIKELY COMPOSED HIS TWO MONUMENTAL PIANO TRIOS ONE SHORTLY AFTER THE OTHER IN LATE 1827, ALTHOUGH IT REMAINS UNCLEAR IN WHICH ORDER. The B-flat Trio, today known as the first, opens with a jubilant *Allegro moderato*. Schubert's song-writing shines in the lyrical second theme, introduced by the cello, and the subject of emotional outpouring in the development. The sonata-form movement features a curious anomaly: the recapitulation begins in the "wrong" key (G-flat); it is only when the piano restates the first theme in the tonic (B-flat) that our expectation of symmetry is satisfied. The ambiguity thus toys with our expectations: does the recapitulation begin with the return of the first theme; or with the return to the home key?

Again the fountainhead of lyrical expression, the cello introduces the *Andante un poco mosso*'s gorgeous songlike theme, taken up by the violin. After a decorative middle section, Schubert unveils a final transformation of the initial melody: it now modulates in midstream and not just between restatements.

The Scherzo is a staccato *Allegro* that resembles the Scherzo from Schubert's *Trout Quintet* (the tune is upside down). In the Trio, string melodies float above a piano waltz rhythm missing its downbeat; the singing strings and discombobulated piano navigate independent metrical courses, yet magically stay together.

Schubert called the finale a rondo but it may be better understood as sonata form in which the roles of development and recapitulation overlap. Marked *Allegro vivace*, it reasserts the buoyancy of the first movement, although tremolos and bell-like tones in the piano add an air of mystery. The main theme is derived from Schubert's song "Skolie" whose text reads: "Let us, in the bright May morning, take delight in the brief life of the flower, before its fragrance disappears." A dance-like tune, introduced by the violin, offers an amusing diversion; when it returns near the end in the piano's high register, the movement seems about to fade away like an unwinding toy drummer. But Schubert saves a last exuberant breath for the *Presto* coda.

Piano Trio No. 2 in E flat, D. 929 Op. 100

SCHUMANN CONSIDERED SCHUBERT'S TWO GREAT TRIOS A COMPLEMENTARY PAIR: THE B-FLAT, MORE LYRICAL; THE E-FLAT, MORE ROBUST. The much longer E-flat trio lives up to its weighty reputation from the outset. The first movement, an *Allegro*, opens with a bold motif in unison, not heard again until the end of the development. The second theme is peaceful and the focus of the development, an entire section of which is repeated—not once but twice!—in different keys.

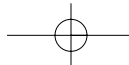
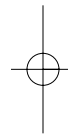
In the *Andante con moto*, over a quasi funeral-march rhythm, the cello presents a haunting melody based on the Swedish song "Se solen sjunker" (The sun is going down). In obvious role-reversal, the piano, in simple octaves, takes the theme next, accompanied by the slow march in the strings—in Schubert's hands, even the obvious harbours beauty. The rondo's episodes introduce stormy elements, intermittent outbursts that punctuate a general calm.

The Scherzo is a contrapuntally elegant *Allegro moderato* whose 27-bar canon continues in close imitation. The concluding *Allegro moderato* carries a relaxed theme into a rhythmically propulsive landscape of frequent modulations and metre changes (from 6/8 to 2/2 no less than five times).

What lends cohesion to this panoramic work is the cyclic element. The Swedish song twice makes an appearance in the finale—in the development and in the extended coda—and both times in the cello. Another more subtle cyclic element is the four-note repeated motif present in all movements: as the B-minor modulating middle subject (first movement); the march-like accompaniment to the song (second movement); the canonic theme (Scherzo); and throughout the 2/2 sections of the finale.

Years later, Robert Schumann hailed the E-flat trio as "an angry meteor blazing forth and outshining everything in the musical atmosphere of the time." It was the only work by Schubert published outside Austria during his lifetime. When asked by his publisher to whom the work should be dedicated, Schubert replied: "This work is to be dedicated to nobody, save those who find pleasure in it."

© 2007 Robert Rival

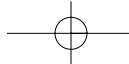
Gryphon Trio

DEPUIS MAINTENANT 15 ANS, LE GRYPHON TRIO CONTINUE DE RAVIR LE PUBLIC DE PARTOUT DANS LE MONDE. Le Trio a consacré des enregistrements salués par la critique aux œuvres de Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Dvorak, Lalo et Chostakovitch. Démontrant une volonté ferme d'élargir le répertoire pour trio avec piano, le Trio a commandé à ce jour plus de 40 œuvres originales. *Créations d'œuvres canadiennes*, enregistrement daté de 2004, gagnant d'un prix Juno, mettait en lumière les œuvres d'éminents compositeurs canadiens. Cet enregistrement de l'intégrale des trios avec piano de Schubert est leur dixième sous étiquette Analekta.

Ensemble canadien de premier plan formé d'Annalee Patipatanakoon (violon), Roman Borys (violoncelle) et Jamie Parker (piano), le Gryphon Trio continue de s'impliquer activement dans l'enseignement et de s'engager envers les générations futures de musiciens classiques et de mélomanes. Le Gryphon Trio est l'ensemble en résidence de Music Toronto, et les trois membres du trio enseignent à la Faculté de musique de l'Université de Toronto. Jamie Parker y occupe notamment la chaire Rupert E. Edwards en interprétation piano. Fortement dédié à repousser les limites du répertoire de musique de chambre, le projet le plus ambitieux à ce jour du trio reste la très novatrice production multimédia de *Constantinople* de Christos Hatzis, présentée au Linbury Studio du Royal Opera House en mars 2007.

Franz Schubert (1797–1828) œuvres complètes pour trio avec piano

Trio avec piano en un mouvement en si bémol majeur, D. 28

EN 1812, À 15 ANS, SCHUBERT PERD SUBITEMENT SA MÈRE, ALORS ÂGÉE DE 55 ANS. Deux semaines plus tard, Schubert débute des études privées de composition et de théorie musicale avec Antonio Salieri, le célèbre Kapellmeister de la cour de Vienne. Les leçons du maître en contrepoint, en fugue et en prosodie italienne constituent non seulement des distractions qui tombent à point pour l'adolescent en deuil, mais améliorent rapidement sa technique d'écriture. Et lorsqu'il meurt cet été-là, mettant ainsi une fin abrupte à sa carrière de choriste, il se retrouve du coup avec plus de temps qu'il n'en a jamais eu pour la composition. Au cours des mois très productifs qui suivent, il compose une sonate en un seul mouvement pour trio avec piano, D. 28, la première dans laquelle il adjoint le piano aux cordes. Ce charmant *Allegro* tout imprégné de grâce mozartienne aura été la seule œuvre dans ce médium jusqu'à sa dernière année.

Adagio pour trio avec piano en mi bémol majeur, «Notturmo», D. 897, op. post. 148

COMPOSÉ EN 1827, À LA MÊME ÉPOQUE QUE SES DEUX GRANDS TRIOS AVEC PIANO, LE NOTTURNO (NOCTURNE) D'UN SEUL TENANT SERAIT LE MOUVEMENT LENT REJETÉ DU TRIO EN SI BÉMOL MAJEUR D. 898. Ainsi, d'aucuns l'ont souvent considéré comme un simple «rejet»; mais d'autres au contraire l'estiment une œuvre de grande beauté, décelant dans la mélodie perpétuellement entrelacée du violon et du violoncelle un chant d'amour profond, presque érotique dans l'extase de son déploiement. D'autres encore ont même suggéré que ce mouvement fut le germe de l'*Adagio* du Quatuor à cordes en *do* majeur. Leurs équivalences, en tous les cas, sont frappantes : une lente et sereine mélodie en écriture serrée ceinte par les parties extrêmes (dans le *Notturmo*, par le piano); une section centrale turbulente dans le ton du deuxième degré abaissé de la gamme; l'usage du *pizzicato*; et enfin une coda qui ramène le matériau des deux caractères dominants, le tranquille et le tumultueux. Ce point de vue est séduisant et fait du *Notturmo* – une esquisse abandonnée d'une œuvre et les assises d'une autre – un témoin unique du processus créatif lui-même.

Trio avec piano n° 1 en si bémol majeur, D. 898, op. 99

SCHUBERT A VRAISEMBLABLEMENT COMPOSÉ SES DEUX GIGANTESQUES TRIOS AVEC PIANO PEU DE TEMPS L'UN APRÈS L'AUTRE VERS LA FIN DE 1827, BIEN QU'IL DEMEURE INCERTAIN DANS QUEL ORDRE. Le trio en si bémol majeur, aujourd'hui considéré comme le premier, débute sur un *Allegro moderato* radieux. Schubert le compositeur de lieder brille ici dans le second thème, introduit par le violoncelle, d'un lyrisme qui en fera le sujet d'effusions passionnées dans le développement. Ce mouvement en forme sonate présente une curieuse anomalie : la récapitulation commence dans le «mauvais» ton (*sol* bémol); ce ne sera qu'à la réexposition par le piano du thème initial à la tonique (*si* bémol majeur) que notre attente de symétrie sera comblée. L'ambiguïté se joue ainsi de nos attentes : la récapitulation s'amorce-t-elle avec le retour du premier thème ou bien alors avec l'arrivée du ton principal?

À nouveau source d'expression lyrique, le violoncelle introduit le superbe thème chantant de l'*Andante un poco mosso*, repris ensuite par le violon. Après une section médiane décorative, Schubert nous dévoile une ultime transformation de la mélodie initiale : elle module désormais en cours de route et non seulement entre chaque réitération.

Le Scherzo est un *Allegro staccato* qui ressemble au Scherzo du Quintette «La Truite», mais avec la mélodie inversée. Dans le Trio, des lignes de chant aux cordes planent au-dessus d'un rythme de valse sans temps fort au piano; les mélodies des cordes et le piano chamboulé naviguent en des eaux rythmiques distinctes, réussissant cependant, comme par magie, à suivre le même cours.

Schubert a nommé le finale Rondo, mais il serait plus aisé de le comprendre comme une forme sonate dont les rôles de développement et de récapitulation se recourent. Marqué *Allegro vivace*, il réaffirme l'entrain du premier mouvement, bien que des trémolos et des sonorités de cloches au piano y ajoutent une touche de mystère. Le thème principal provient du lieder «Skolie» de Schubert, dont les paroles se lisent : «En ce rayonnant matin de mai, prenons plaisir en la vie brève de la fleur, avant que ne disparaisse son parfum». Une mélodie dansante, introduite par le violon, offre une amusante diversion. Lorsqu'elle réapparaît vers la fin dans le registre aigu du piano, le mouvement semble prêt à s'éteindre doucement, comme un tambour-major de plomb, mais Schubert garde son dernier souffle exubérant pour la coda *Presto*.

Trio avec piano n° 2 en mi bémol majeur, D. 929, op. 100

SELON SCHUMANN, LES DEUX GRANDS TRIOS DE SCHUBERT CONSTITUAIENT UN ENSEMBLE COMPLÉMENTAIRE, CELUI EN SI BÉMOL MAJEUR ÉTANT PLUS LYRIQUE ET CELUI EN MI BÉMOL MAJEUR, PLUS ROBUSTE. Le trio en *mi* bémol majeur — des deux de loin le plus long — est à la hauteur de sa réputation de taille dès le début. Le premier mouvement, un *Allegro*, s'ouvre sur un puissant motif à l'unisson, qui ne sera réentendu qu'à la fin du développement. Le second thème est paisible et sera au cœur du développement, duquel une section entière se verra répéter deux fois plutôt qu'une, dans des tonalités différentes.

Dans l'*Andante con moto*, au-dessus d'une sorte de marche funèbre, le violoncelle fait entendre une mélodie envoûtante inspirée du chant suédois «Se solen sjunker» (Le soleil se couche). Dans un évident renversement des rôles, le piano, en octaves ouvertes, reprend le thème alors que les cordes l'accompagnent de la marche lente. Entre les mains de Schubert, jusqu'à l'évidence même devient pure beauté! Les couplets du rondo introduisent des éléments agités qui en intermittence viennent ponctuer le calme général.

Le Scherzo est un *Allegro moderato* au contrepoint élégant, dont le canon de 27 mesures se poursuit en imitation serrée. L'*Allegro moderato* conclusif, quant à lui, entraîne un thème décontracté à travers un paysage d'un fort dynamisme rythmique où abondent modulations et changements métriques (oscillant du 6/8 au 2/2 à pas moins de cinq reprises).

La cohésion de cette œuvre panoramique tient à l'élément cyclique. Le chant suédois apparaît deux fois dans le finale — dans le développement et dans la grande coda — à chaque reprise chez le violoncelle. Un autre élément cyclique plus subtil se trouve dans le motif de quatre notes qui se retrouve dans tous les mouvements : en tant que pont modulant en *si* mineur dans l'exposition du premier mouvement; d'accompagnement au chant sur un rythme de marche, dans le deuxième mouvement; de thème canonique dans le Scherzo; et tout au cours des sections en 2/2 du finale.

Des années plus tard, Robert Schumann salua le trio en *mi* bémol majeur comme « un furieux météore fusant au travers du ciel musical du temps, éclipsant tout sur son passage ». Ce fut la seule œuvre de Schubert publiée de son vivant en dehors de l'Autriche. À la question de son éditeur à savoir qui en serait le dédicataire, Schubert répondit : « Cette œuvre ne sera dédiée à personne, sauf à ceux qui y trouvent plaisir. »

© 2007 Robert Rival / Traduction : Jacques-André Houle

